

中國龍鳳藝術

徐華銘

編著

徐華銘 張立人等繪圖

天津人民美術出版社

中国龙凤艺术

徐华铛 编著

徐华铛
张中立等 绘图

天津人民美术出版社
(国家优秀出版社)

图书在版编目(CIP)数据

中国龙凤艺术 / 徐华铛等编著. —天津: 天津人民美术出版社, 2000. 1

ISBN 7-5305-1186-6

I. 中... II. 徐... III. ①龙-文化-专题研究-中国-图集②凤-文化-专题研究-中国-图集 IV. G122

中国版本图书馆CIP数据核字(1999)第56650号

中国龙凤艺术

出版发行: 天津人民美术出版社

经 销: 新华书店天津发行所

印 刷: 河北省雄县胶印厂

开 本: 787 × 1092mm 1/16

字 数: 90000

印 张: 9

印 数: 6501—9500

2000 年 1 月第 1 版

2001 年 1 月第 4 次印刷

ISBN 7-5305-1186-6

J · 1186

定 价: 18 元

内 容 提 要

龙凤,是中华民族的象征,也是中国传统艺术中永远不会陈旧的装饰形象。本书紧贴广大读者的需求心理,从传统中走出新路,以简洁生动的文笔,精美诱人的图稿,分七个章节,讲述了龙凤的历代演变和艺术特色,龙凤的种类、形式和常见绘画方法以及它们的装饰运用。并从实用的角度,节录了 700 余幅有一定艺术价值的龙凤图稿,其中有相当一部分是编绘者创作的富有时代气息的新图。可供科普文物工作者,艺术院校师生,以及雕塑造型、建筑设计、纺织印染、陶瓷器皿等工艺美术设计人员参考,也可供影视、戏剧的美术工作者和龙凤爱好者借鉴。

为中华传统艺术再掀笔底波澜

作者自序

1944年2月，我出生在浙江省嵊县(今嵊州市)，自幼酷爱文艺。20多年来，我的研究轨迹与中华传统艺术结下了情缘，先后撰写的17本书都没有离开过这个范畴。从高耸的《中国古塔》到恢宏的《中国狮子艺术》，从古雅的《中国竹艺术》到瑰丽的《中国戏剧装饰艺术》，从庄严的《佛国造像艺术》到细巧的《工艺竹编》，以至多姿的《动物器皿造型800图》、灵动的《禽鸟800图锦》、精美的《工艺变形人物》……都饱含着我的情愫与爱恋。因为这些都是我们中华民族自己的瑰宝，是千百年来历代艺术家智慧和心血的结晶。

如今，新世纪的钟声即将敲响，作为中华民族象征的龙凤，在跨入21世纪大门的龙年，应该有新的腾跃，新的翱翔，新的韵律。为此，我编著了这本《中国龙凤艺术》。艺术需要沟通，需要互补，我愿与至今仍在中华传统艺术上负戟操戈者结为朋友，期盼在您的关注下，再掀我对传统艺术的笔底波澜。

徐华镠

目 录

第一章 华夏寻觅龙凤踪

- (一) 图腾哺出龙和凤1
 - 1. 龙形图腾源于蛇1
 - 2. 龙是华夏的图腾2
 - 3. 凤的起源与特征·····3
- (二) 神州现身“第一龙” 4
 - 1. 古生物学和人文学中的龙4
 - 2. 山西彩绘陶龙5
 - 3. 大甸子陶器龙纹5
 - 4. 三星他拉玉龙5
 - 5. 中华第一龙——蚌壳堆塑龙5

第二章 历代龙凤的艺术特色

- (一) 古拙抽象的商周龙凤7
 - 1. 玉器上的龙凤纹样7
 - 2. 青铜器上的龙凤纹样9
- (二) 秀丽矢矫的
春秋战国龙凤11
 - 1. 帛画刺绣上的龙凤纹样11
 - 2. 从苍朴过渡到美巧的玉雕龙凤12
 - 3. 从古拙向活泼过渡的青铜龙凤13
 - 4. 漆器上装饰的凤纹13
 - 5. 云龙纹、云凤纹和花草龙凤纹14
- (三) 雄浑豪放的秦汉龙凤16
 - 1. 以兽身形为主的龙纹16
 - 2. 彩绘中的蛇身龙纹17
 - 3. 玉雕中的蟠螭纹18

- 4. 生动奔放的凤纹18

- (四) 健壮圆润的
六朝隋唐龙凤19
 - 1. 讲究气韵生动的六朝龙凤19
 - 2. 矫健丰润的唐代龙凤20
 - 3. 铜镜上的龙凤纹样21
 - 4. 石刻上的龙凤纹样22
 - 5. 织锦上的团龙、团凤23
- (五) 清秀典丽的宋元龙凤24
 - 1. 文人笔墨下的龙凤24
 - 2. 瓷器中的龙凤纹样25
 - 3. 其他工艺上的龙凤纹样27
 - 4. 宋元龙凤的变形夸饰27
- (六) 繁复华美的明清龙凤28
 - 1. 龙凤形象的主要特征28
 - 2. 建筑上的龙凤纹样29
 - 3. 陶瓷上的龙凤纹样37
 - 4. 刺绣织锦上的龙凤纹样38
 - 5. 龙凤纹样的两种倾向41

第三章 常见龙的画法

- (一) 龙的“三停”和“九似”43
- (二) 龙头的画法44
- (三) 四肢的画法48
- (四) 躯干部的画法49
- (五) 尾部的画法49

第四章 龙的种类和形式

(一) 龙的种类	52
1. 夔龙	52
2. 虺	52
3. 虬	52
4. 螭	53
5. 蛟	53
6. 角龙	53
7. 应龙	53
8. 火龙	54
9. 蟠龙	54
10. 青龙	54
11. 鱼化龙	55
(二) 龙的程式化表现形式	55
1. 坐龙	56
2. 行龙	56
3. 升龙	56
4. 降龙	56
5. 云龙	60
6. 草龙	64
7. 拐子龙	64
8. 团龙	64
9. 双龙戏珠	64
(三) 龙生九子	64
1. 囚牛	65
2. 睚眦	65
3. 嘲风	65
4. 蒲牢	65
5. 狻猊	66
6. 霸下	67
7. 狴犴	67
8. 负屃	67
9. 螭吻	67

第五章 常见凤的画法

(一) 凤凰的各部名称	70
(二) 凤凰的基本画法	70
(三) 民间艺人和画凤口诀	75
1. 凤凰头部画法	76
2. 凤凰身部画法	76
3. 凤凰尾部画法	76
4. 凤凰足部画法	76
5. 凤凰修正充实画法	76

(四) 秀美流畅的凤尾式样	76
---------------------	----

第六章 凤的种类和形式

(一) 凤的别称和种类	78
1. 凤	78
2. 凰	78
3. 雏凤	78
4. 鸾凤	78
5. 夔凤	78
6. 玄鸟	78
7. 朱雀	78
8. 青鸾	78
9. 紫凤	78
10. 鸛	78
11. 白鸛	79
12. 雁凤	79
13. 天鸡	79
14. 丹凤	79
15. 鱼化凤	79
(二) 凤的程式化形式	80
1. 翔凤	80
2. 升凤	81
3. 降凤	82
4. 立凤	83
5. 坐凤	86
6. 云凤	86
7. 云凤纹	86
8. 草凤	86
9. 花凤	86
10. 团凤	88
11. 拐子凤	88
12. 凤的综合形式	88

第七章 龙凤——中华民族传统图案之魂

(一) 龙凤自身的装饰魅力	93
(二) 龙凤与工艺美术品	98
(三) 龙凤是永远不会陈旧的装饰题材	103
(四) 龙凤图谱	106

第一章 华夏寻觅龙凤踪

“古老的东方有一条龙,它的名字就叫中国,古老的东方有一群人,他们全都是龙的传人。”一曲《龙的传人》唱出了华夏子孙的心声,也唱出了我们古老的祖国和龙之间休戚与共的关联。

凤是美丽的鸟,吉祥的鸟,是鸟中之王。它象征着喜庆、安宁和高贵,比喻为皓洁、美满的爱情。它和龙一样给历代人民以巨大的精神力量。

然而,当今世界,谁曾见过腾云驾雾的龙?千古神州,谁又目睹过翩翩起舞的风?没有。那么,是谁创造了这两个神奇的形象?这两个神奇的形象为什么在我国历代人民中受到如此普遍而持久的欢迎?它留给我们的的是一个充满着神秘色彩的遐思。

龙和凤是“不存在于生物界中的一种虚拟的生物”,闻一多先生已为龙和凤作出了正确的论断。我们现在看到的龙和凤,早在宋代便已基本定型。龙为“九似之物”:角似鹿,头似驼,眼似鬼,颈似蛇,腹似蜃,鳞似鲤,爪似鹰,掌似虎,耳似牛。凤为“八似之物”:首似锦鸡,嘴似鹦鹉,脖似孔雀,身似鸳鸯,翅似大鹏,足似仙鹤,毛似孔雀,冠似如意。因此,我们又可以说,龙凤虽不存在于生物界,但它来源于生物界,是多种飞禽动物的综合体。

那么,最早的龙和凤是怎样起源的?它们各是什么形式?对于这个问题,从古到今不知有多少文人学者研究过、考证过。现在,终于找到一个比较一致的结论:龙和凤均起源于原始氏族社会的图腾崇拜,它们各自是由多种动物图腾综合起来的虚拟物。

(一) 图腾哺出龙和凤

距离现在 5000 年前的远古氏族社会里,我们的祖先对各种自然现象还不能充分给予认识,他们把自然界的一切都看成是有神灵的。从天上的日月星辰、空中的风云雷电,到地上的生物和非生物,其中还包括人类自己和他们自己创造的各种器物,都相信有神灵。原始人为了生存与发展,便乞求于这些神灵,每一个氏族或部落,都把其中的一种神灵作为自己部落或氏族的守护神,也作为自己的族标和象征。作为精神的寄托,大家供奉它,崇拜它,把神灵视为自己的祖先,这就叫图腾崇拜。图腾中除绘有自然界的形象外,大部分绘的都是蛇、虎、狼、鹰等凶猛动物和禽类。当时的氏族或部落存在着兼并现象。当一个强大的部落或氏族兼并掉另一个部落或氏族时,就把另一个部落或氏族中最厉害的部分也吸收到自己部落或氏族的图腾上,合并与融合成一幅凌驾于原来形象之上的新图腾,以代表所有被合并的部落或氏族。这样形成的图像,就不再是现实当中的动物,而成为一种虚拟的综合性生物了。可以想象得出,作为中华民族传统文化象征的龙和凤,便是从氏族部落的图腾中“呱呱”坠地诞生的。

1. 龙形图腾源于蛇

龙的形象主要来源于蛇。传说古人常遭蛇的袭击,束手无策,先是恐怖,后又对它加以神化,当作能免除一切灾难的灵物。这种畸形心理使许多不可理解的自然现象得到“圆满”的解答。如春、夏、秋的雷电,在一道曲折的白光闪过,便是倾盆大雨。闪电很像一条瞬间腾空疾飞、曲折行进的巨龙。因此,每当此时人们就想到“云至而龙乘之”,久之则“以龙神为天使”了。雷电能引起森林大火,于是龙又可吞吐烟火。这样一来,毒蛇在人们的心目中变成了神灵,它成了图腾中的主宰物,一切其

他的凶兽猛兽,都只能依附于它,这样一来,龙的神化和产生便越加顺理成章了。

综上所述,图腾是原始初民“自然崇拜”与“祖先崇拜”的结合物。图腾一词,原是奥吉布印第安人的土语,它是一个部落(氏族)或几个部落(氏族)共同信奉的旗徽和符号。这种旗徽和符号通常标记在一个木牌、旗帜或石柱上,这就是图腾。当原始初民奉龙为图腾后,他们认为可以达到两个目的:一是“避害”,认为龙的图腾可以避开一切灾害,《汉书·地理志》上说“文身断发,以避蛇龙之害”,便是例证;二是“尊荣”,认为龙的图腾是祖先强盛和荣耀的标记,自己以龙的子孙而自豪,东汉许慎也说“刺皮为龙文,所以为尊荣者也”。因此,原始初民奉龙为图腾的真实动机是避害与尊荣,这两者一结合,既可避免旁物伤害,又使自己成了“龙的传人”。

龙的图腾透露了我们的祖先氏族或部落合并的痕迹。据有关文献考证,当时地处我国中原地区(山西南部 and 河南北部)有一个强大的夏族,它的图腾就是“龙”,他们自己也号称为“龙族”。近年来,我国考古工作者在山西襄汾东南塔儿山脚下,发掘了相当于夏早期及夏以前时代的陶寺墓地,出土了大批器物,其中就有夏族图腾龙的彩陶盘,龙形浑厚古朴,神龙生动,是现今考古材料中较早的龙的形象。结合文献记载,我们认为陶盘内的龙纹是以蛇为主体,并综合了鳄、羊等动物的部分特征所组成的复合图腾。因夏族及其先世的图腾原是蛇,这在《列子》中也有记载:夏后氏族“人面蛇身”。古文献中,常把蛇、龙并在一起,蛇亦为龙属,金文中龙的偏旁就是巳,而已即蛇;甲骨文中还有许多像形字,龙的字体都象一条蛇,后来由于各图腾的合并,才使它逐渐丰富起来。彩陶中的盘龙图像就是一例,它的头部似鳄首,龙身的遍体鳞甲与鳄甲也极相似,据有些学者考证,鳄鱼也是古人所指的龙的一种,致使以后的龙和鱼的形态常糅合在一起,直至唐、宋以后,也可看到龙首鱼尾的装饰。龙头两侧的角、正视极似羊角,而羊是羌(或称羌族)的图腾。根据一些学者对甲骨文和历史文献的研究,羌族也曾与夏族联盟,这龙图腾中的羊角,就代表羌族了。因此,这件出土的彩陶龙纹的夏族图腾中,蛇、鳄与羊的结合,可能意味着以鳄为图腾的氏族(部落)和以羊为图腾的羌族,加入了以蛇(即龙)为图腾的夏族后形成的一种新的共有图腾。其后,在河南二里头文化中也发现了两片线刻龙纹的陶片,风格和山西襄汾出土的彩陶上的龙纹十分相似,从这里我们也可推测出富有中华传统文化的夏族是首先崛起于晋南,尔后才到豫北的。

对于夏图腾“龙”的综合体,有的学者认为是马、蜥蜴和蛇的结合,也有的认为是鹿、鱼和蛇的结合,更有的把龙首和猪头联系在一起,这种种推测都有一定的道理,因为鳄和蜥蜴、鹿角和羊角、马首和猪首在人们的眼光中,可能会猜测到共同之处,更何况龙的初期形态变幻较大。而值得令人注意的是我国著名作家、学者骆宾基,对龙图腾的产生和演变提出了不同的看法,他从文字学、金石学和考古学的角度,从大量的古史典籍中,进行详细的考据和辨析,认为龙最早的形象是蚕,蚕在上古传说中被视为圣虫,它遍体的环节就是龙的雏形。蚕出于蛾,五帝时期,女称蚕蛾,男称蚕,蚕的变音为“龙”,夏王朝正式把蚕称为龙,而其后世子孙又加以神话化,在蚕的头部生出两角,后来又添上爪,增鳞增须,脱离了客观存在的本形,而形成了现实中龙的形象。他的这个论点在美国的中文报刊《中报》发表后,引起了海峡两岸华夏后裔的极大兴趣,为龙的起源和演变增添了新的论说。

2. 龙是华夏的图腾

龙的起源尽管众说纷纭,但有一点是共同的,即龙是华夏的图腾,它是许多种动物图腾的综合体,作为一种共同的观念和意识形态,龙代表着整个中华民族的“图腾”。

中国自古以华夏自居,中国人自称为炎黄子孙,这“华夏”与“炎黄”都与龙图腾文化有密切的关联。闻一多先生经过多方面的考证,得出结论,认为龙图腾的团族包括着很大的范围,除古代“诸夏”以外,还有与他们同姓的若干夷狄。他们对自己的龙图腾有着无比的热爱和崇拜之情,这股爱龙崇龙思潮随着龙族的兴旺从中原波及到我国西北地区,在《史记·匈奴传》中就有“西方胡皆事龙神”

的记载。后来,龙族的一支苗裔夏人东迁至黄河中下游,建立了我国第一个奴隶制王朝。他们仍然对龙充满了喜爱和崇尚之情,并将其祖宗禹神说成是龙的化身,在《山海经·海内经·归藏》中就有“鲧死……化为黄龙,是用出禹”的记载。在他们的影响下,地处中原的各族普遍地喜爱和敬重龙。后来,商族(殷人)自黄河流域的东部向西出击,结果并吞了夏族,占领了中原,迫使夏族一部分向北迁移,即后来的匈奴,一部分向南迁移,即周初南方的荆楚吴越各族。留在原地的一部分,政治势力虽暂时衰落,但殷人因夏族文化上的优越,并没有强行改变他们的“龙”图腾,而把自己的图腾“凤”和“龙”并立在一起。这在考古发掘的资料上就可以见到“龙凤并立”的图腾。至今我们常说的“龙飞凤舞”、“龙凤呈祥”、“龙跃凤鸣”的最早出处就在于此。殷商以后由于信奉龙图腾的诸夏文化具有强有力的影响,其图腾也就由龙凤并立发展到以龙为主体的地位,成了中华民族的本位文化。在《左传》昭公十七年中就有“大龙氏以龙纪,故为龙师而龙名”的记载。伴随着华夏民族的强盛,不断地向南方和北方扩张,被兼并的长江中下游、闽江、珠江流域,以至川、滇、黔和东北等一带地区民族的图腾也被结合、附加、融化到“龙”图腾上去,使龙图腾不断地得到升华,于是就出现马头、蛇身、鹿角、鹰爪、鱼鳞……终于逐步向我们现在看到的龙纹进化。因此,我们可以说,龙图腾既是古代各民族、部落、民族相互兼并的结果,也是他们之间相互谅解、尊重、团结的象征,它是中华民族大家族的共同图腾。这种综合图腾真实地反映了我们立国、建国和不断繁荣昌盛的历史进程。

3. 凤的起源与特征

凤的艺术形象来自现实生活中多种禽类的形象概括,它集中了各种飞禽美之大成,它从强悍有力的形象而不断地朝柔美绚丽的方面发展,体现了我国古代劳动人民在现实生活中的意识形态。凤早期的雏形和龙一样,来自我国氏族社会中的图腾。

凤,是新石器时代以来由火、太阳和各种鸟复合为图腾的氏族——部族的徽识。当时,我国东方集团的图腾便是“凤”,说得确切一些,这个东方集团的范围是指长江流域的中、下游地区,黄河下游和淮河流域为中心的东部沿海地区以及部分黄河上游、中游地区,凤是该地区各民族部落中的联合图腾。而我国北部、西部和南部许多氏族的联合图腾则是“龙”,“龙飞凤舞”是这两大集团融合的标志,是我国早期文化的一个主要代表形象。

据闻一多先生考证,凤的最早图腾出现自原始殷人,殷的祖先叫“契”,传说契是帮助大禹治水有功的英雄,而契的母亲叫开山祖简狄。《史记·殷本纪》中就记载了开山祖简狄吞下玄鸟之卵而生契的故事。《诗经》中记载的“天命玄鸟,降而生商”,说的就是这件事。玄鸟就是凤鸟,由于殷契是商的始祖,因此殷商崇信凤鸟。从商周时期留下来的礼器、生活用具的青铜器上,便可看到上面铸刻有凤纹图案,当然,这些凤纹图案和我们现在看到的凤凰造型相差甚远,甚至是风马牛不相及,那时称为“夔凤”,呈蛇状长条形,只有一条足。

《史记·秦本纪》中也记载了秦的祖先“女修”,也吞下了玄鸟的卵而生下“大业”的传说,大业之子“大费”和禹一起治服了洪水,还为其管理好畜牧,后来成了秦的始祖。

古人还把殷人的后裔孔子比喻为凤凰,把孔子和凤凰并在一起,不免令人感到牵强,但也可以看出古人对凤凰顶礼膜拜的程度。

由于凤的早期形象是由火、太阳和百鸟的复合,因此古称“凤凰,火之精,生丹穴”,状如鸡,五彩备举(又常称为“五彩鸟”),是鸡属“神鸟”,鸟中之王。它在我国有文字开始便有记载,在河南安阳出土的殷商甲骨文中,便有凤的象形文字,这个文字便具备了鸟的特征,看上去像一只孔雀,有冠,有羽,还有端丽的长尾。

在我国最早的神话故事《山海经》中,有九次写到凤凰,其中有一段对凤作了如下的记叙:“其状如鸡,五采而文……饮食自然,自歌自舞,见则天下安谧。”《诗经》上有“凤凰鸣矣,于彼高岗。梧桐生

矣,于彼朝阳”的诗句。《史记》中有“凤凰来翔,天下明德”的记载。在晋代张华著的《禽经》中则记述了“飞则群鸟从,出则王政平,国有道”的论说。从这些记述和论说中,我们可以看出凤凰是一种色泽美丽、能歌善舞,具有“领衔”作用的鸟中之王。据说,这种灵禽非梧桐不栖,非竹实不食,非清泉不饮。可见它非常高洁,非凡俗的鸟类可比。

凤的造型有两大特征,一是常与太阳在一起,俗谓“丹凤朝阳”;二是其冠羽一般为三羽,古称“三毛”、“三苗”。尾羽迤地舒卷,大多为三五羽,作雉翎状或孔雀眼斑翎状。这两大特征是凤从雏形开始至定型后,一直保持着的。它的造型虽然反映了统治阶级的意愿和思想,然而其真正的制作者却是劳动人民,是他们寻找了各种禽鸟中最美的富有特征的部分,根据自己的审美观点、感情和理智,加以综合和统一,融会成一个和谐的美的典型。它象征着和平、安宁、幸福和瑞祥,是理想化了的神鸟。它那柔美的长线条形象翩翩地飞越过漫长的历史空间,给历代人民以巨大的精神力量,它与龙一样,是中华民族的象征。

(二)神州现身“第一龙”

龙,这个深为中国人民所喜爱的神物,已渗透在我们的生活之中。几千年来,龙在我国可说是家喻户晓,妇孺皆知。然而,奇怪的是尽管人们画过“龙”,写过“龙”,一代传一代地说过“龙”,但若问龙的由来,却难以回答,因为直到今天世界上还没有发现这个在传说中保持着悠久历史、却又为中国人民所崇敬的龙的遗骸。

那么,龙究竟是什么?我们只好求助于古籍文献了,但翻开这些古籍文献,也是众说纷纭,难以定论,因为在古籍上的龙大都是随着时代而变的,比如关于龙的起源就有两种说法。一种认为龙是从水中而生的,“龙马衔甲……自河而出”;《尚书》“积水成渊,蛟龙生焉”。(荀子《劝学》)其他如《吕览》、《左传》、《国语》等也都说“龙,水物也”。另一种则认为龙是伴随君王而生的,说盘古开天地时,就有龙、凤、龟、麟立于盘古身边;《春秋合成图》说得更加明确:“黄帝将亡,则黄龙现。”因此,我们从中看出,古人对龙的认识是各不相同的,在古籍中钻研,只会引入歧途。要弄清龙究竟是什么,我们还得分清古生物学的龙和传说中的龙的差异。

1. 古生物学和人文学中的龙

古生物学中的龙和虚拟传说中的龙完全是两回事。古生物学中的龙是指生活在距今约两亿三千万年到两亿七千万年前的爬行动物。这段时期是动物进化到爬行动物的鼎盛时期,恐龙、翼龙、霸王龙、禄丰龙、鱼龙、雷龙、剑龙、鸭嘴龙等动物中的巨类,遍及陆地、海洋和空中,它们在地球上前后称霸达一亿年之久,生物学家称这段时期为“龙的时代”。后来由于地壳的变动,火山的爆发,再加上巨龙的食量太大,地球上供不应求,而逐渐趋向灭迹,残留至今的只有龟、鳖、鳄、蛇和蜥蜴还带有这类动物的某些遗传部分。这些古生物学中的龙,既不会呼风唤雨,也不是什么神灵,只不过是低等的脊椎动物罢了,它们和传说中的“五爪金龙”是毫无共通之处的。

我们现在所要研究的龙是中国独有的人文中的龙,它是由华夏的图腾演变而来的虚拟生物。据我国东汉学者许慎的专著《说文解字》中描述,这种龙是“鳞虫之长,能幽能明,能细能巨,能短能长,春分而登天,秋分而潜渊”的神奇变化异物,是充满神秘色彩的神灵,它与古生物中的龙在时间上相差甚远。古生物中龙的灭绝年代,远在人类诞生之前,而人文中的龙则是随着人类在历史上的发展而不断地演变的。

那么,我国特有的人文中的龙最早是什么样子呢?它又出现在什么年代?这罕见的中华第一龙又在哪里?尽管考古学家、民俗学家和工艺美术的专家们根据历史遗留下来的各种迹象作了许多研究和推测,但要真正给龙的早期形态下结论并寻觅出这“中华第一龙”,还须依靠出土的实物作依

据。

2. 山西彩绘陶龙

1978年,我国考古工作者在山西省襄汾县陶寺发掘出一座大规模的龙山文化遗址,在那里的几座大型墓葬中出土了一个彩绘大陶盘。陶盘平底,内壁磨光,盘的内壁上用红白两色绘出蟠龙图形。蟠龙的头在外圈,尾蜷盘中。龙体为蛇躯鳞身,巨口利齿,口吐长信,似蛇非蛇,似鳄非鳄,显然已是想象合成的虚拟生物,这是早期龙形的一个重大发现。把这彩绘陶龙同商代玉器上的龙纹作一比较,其间差异不少,确比商代龙纹简朴粗率,显示出较早的特征。据考古界考证推定,年代当不晚于4500年前。可以称之为“中华第一龙”。(见图1-1)

3. 大甸子陶器龙纹

也有人认为,内蒙古昭乌达盟傲汉旗出土的“大甸子陶器龙纹”是中华最早的龙。这是黑陶彩绘的一首二身龙,龙身侧向,有目,龙首下面有两条龙身作“几”字状分开。龙首除眼外,耳、鼻、口皆已抽象化。龙首上绘有四道竖直相连的朱色条纹,似是龙鬣的象征,呈现出一种图案化了的夔龙形象,身上有鳞纹。倘若把它和商代龙纹进行比较,确实显示出较为原始的特征,但把它和山西襄汾的陶龙一对比,又显得成熟和进化,因此,我们认为内蒙大甸子陶器龙纹是距今约3400年以前的夏家店下层文化的产物。(见图1-2)

4. 三星他拉玉龙

据1984年的文物材料公布,1971年春,在内蒙古翁牛特旗三星他拉村发现了一件墨绿色的玉龙,龙体完整无缺,长50多厘米,高26厘米,体蜷曲,呈C形,吻部前伸,略向上弯曲,嘴紧闭。鼻端截平,端面近椭圆形,有对称的双圆洞,为龙的鼻孔,眼尾细长上翘,颈脊起长鬣,长达21厘米,占龙体的 $\frac{1}{3}$ 以上。龙背有对穿的单孔,倘若以绳系孔悬挂,龙的头和尾恰好处于同一水平线上。整条龙无足,无角,无耳,唯长鬣高扬,显示出勃勃生机。(见图1-3)

这件玉龙是农民造林时挖掘到的,地处新石器时代红山文化的遗址。倘我们把这件玉龙和商代玉龙进行比较,虽然更为写实,但其雕琢技法比商代玉龙简略,表现出较多的原始性。倘把玉龙和山西襄汾出土的陶龙进行比较,又显示出玉龙原始的文化性质和较早的时代气息。一些考古工作者认为玉龙是离开现在5000年以前的红山文化时代的产物,因此,玉龙便堂而皇之地取代了陶龙“中华第一龙”的位置。

三星他拉玉龙的发现也提出了一个有关龙起源的一个新问题。因为玉龙的身是蛇,而蛇的头部却与猪首有共通之处:口闭吻长,鼻端前突,上翘起棱,这些都是猪首的特征。龙背上的长鬣,也是当时猪体形象的标志,因此,人们又称这条玉龙为“猪龙”,其原型可能是在蛇的躯干上加入了猪的形象。养猪与原始农业的发展有着密切的联系,猪一度曾经是原始农人供奉给神明的祭品,是沟通人与神之间的信物。由玉龙的形象可以看出,猪在当时也是受到崇拜的。

5. 中华第一龙——蚌壳堆塑龙

时代在前进,历史在前伸。1987年6月,河南省考古工作者发现了比内蒙玉龙更早的“中华第一龙”。据有权威性的《人民画报》报道:在河南濮阳西水坡一处距今6000余年前的仰韶文化早期遗址的一座大型墓葬中,一男性墓主身旁首次出土了用蚌壳堆塑的龙、虎各一,轰动了考古界。“墓中龙长1.78米,是我国目前所知年代最早、造型最大的龙图形,堪称‘中华第一龙’”。龙、虎在先民的传统观念中,都是神武和权力的象征,墓主身边有精心堆塑的龙、虎图案,反映了其非凡的身份和地位。

仰韶文化,是我国文明摇篮之一的黄河流域中最重要的新石器文化,以磨制石器和彩陶为主要特征。先民们用蚌壳来堆塑龙,有其一定的现实意义,据古书记载:“上古之世……民食果蔬、蚌

蛤。”这是存在过的历史。春风解冻,河蚌出於泥开始活动,先民们的越冬食物已吃尽,便捞来充饥,他们把鲜美的蚌肉吃去后,便把剩下的蚌壳来堆塑龙,这是十分得当的。河蚌古称“辰”,而生肖中又把辰与龙连结在一起,使“辰为龙”的说法有了一定的内在联系。这条 6000 余年前用蚌壳堆塑的龙,原始风貌浓郁,龙身的颈部略有蜷曲,前后两肢有爪,尾部有鳍,虎头龙身,眼、口、鼻,比例得体,显示出先人们在造型上的丰富想象力和高度的现实主义手法。(见图 1-4)

龙是中华民族“发祥和文化肇端的象征”。龙的起源和我们中华民族历史文化的形成和文明时代的肇始紧密相关。商周时期,龙已经逐步定型为多变体。上溯至山西襄汾龙山文化的龙纹陶盘和内蒙古昭乌达盟傲汉旗大甸子的龙纹彩陶,龙的形象已较成熟,学术界开始从更早的新石器时代文化遗存中寻找龙的踪迹。现在,红山文化龙形玉的发现,仰韶文化蚌壳堆塑龙的出土,都确凿地证实,中国的龙起源于原始社会。

我国素以 5000 年文明历史著称于世,然而,按一般的史学观点,中国进入阶级社会形成国家却只能从 4000 年前的夏代算起。可是,自从 70 年代北方地区红山文化的考古新发现,尤其是仰韶文化中大型蚌壳堆塑龙的出现,却把中国文明起源史的研究从 4000 年前提早到 5000 年前,以至 6000 年前,从黄河流域扩大到辽河流域,从而提出了一系列值得思索的重大课题。众所周知,龙是一种被高度神化了的灵物,它不仅是中华民族古老文化的象征,而且在阶级社会中被视为神圣不可侵犯的帝王化身,因此我们可以这样说,仰韶文化中蚌壳龙的出现,使我们看到了中华古国 6000 年文明的曙光。

我们期待着年代更早、性质更明确的发现,以把我们中华民族文化的起源这一课题的研究,推向一个新的开端。

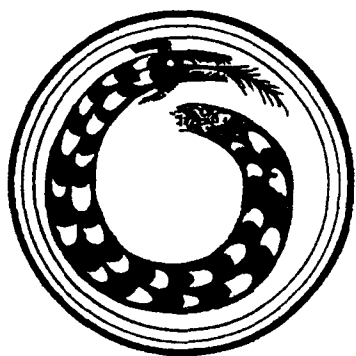

图 1-1 山西省襄汾县出土的彩绘陶龙

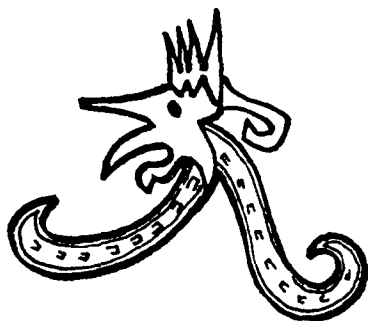

图 1-2 大甸子陶器龙形纹饰

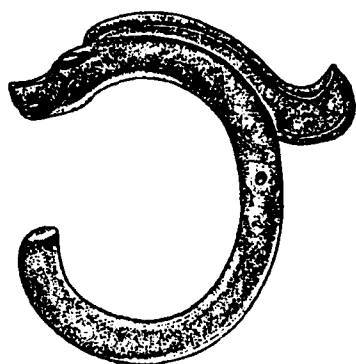

图 1-3 内蒙古三星他拉玉龙

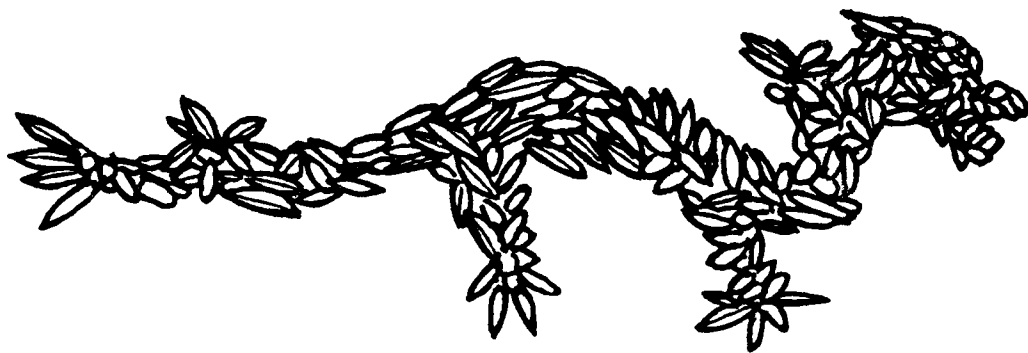

图 1-4 “中华第一龙”——蚌壳堆塑的龙

第二章 历代龙凤的艺术特色

龙凤是中华民族由来已久的传统标志,也是中国传统艺术中独特的装饰形象,千百年来受到各代人民普遍而持久的欢迎。它代代相传,又代代演变和发展,在历代文学家、艺术家千锤百炼地辛勤耕耘下逐步完美,又以它不同时期的强烈民族风格陶冶着人们,很值得我们去总结,去分析。

在中华民族悠久的历史发展史中,龙凤的形象经历了一个由低级到高级,由简单到复杂,由朴素到华丽,由不足到充实的过程,即使是同一时期的龙凤,也因地区和作者的不同风格而存在着差异。但总的来说,龙凤在各个历史时期的不同特征,反映了各时代的精神面貌。

龙凤在历代的演变源远流长,它从彩陶时代的朦胧状态开始,就受到人们的顶礼膜拜,在它们身上凝聚着统治者威严尊贵的美,也寄托着人们的理想和精神。下面,我们将龙凤的艺术特色从商代开始至清代止,分六个阶段进行探述。当然,这六个划分也不是绝对的,因龙凤的演变在整个历史发展中无法绝然割裂,后一个阶段总多少保留着上一个阶段的风格和特色,并与当时人们的精神面貌和文化艺术相附相存,息息相关。龙凤的演变正是不断地吸取着各个不同时代的精神营养而不断新生、不断发展的。

(一)古拙抽象的商周龙凤

龙凤起源于我国原始氏族社会的图腾崇拜,龙图案形体的基调就是蛇,而凤的基调就是鸟,这可以从商周两代的玉器和青铜器的造型和纹饰上得到进一步的证实,这一章节我们就重点论述商周两代的龙凤纹艺术特色。

玉器和青铜器是商周两代文化艺术的精髓,作为当时神灵和权威象征的龙凤,便在这两种器具的造型和纹饰上得到具体的反映。

1. 玉器上的龙凤纹样

图 2-1 商代早期玉龙

图 2-2 商代中期玉龙

图 2-3 商代中期玉龙

商代的玉雕龙凤形制厚实古朴,线条简拙粗犷,一般龙的造型作环曲状造型,头部和尾部靠得很近,有时甚至相接。没有四肢,头部的额角微微隆起,圆形环耳,尾端呈尖形,浮雕圆眼,下颌前伸。早期的玉龙无角,到商代的中期和晚期才出现蘑菇形角。有的玉龙身上刻有简单的鳞纹,以示龙是在蛇的基调上加上鳄鱼的形态。有的玉龙身上还刻有云纹和雷纹,图纹虽然古拙,但包含有一定的寓意,我们认为这和龙能飞跃腾空、呼风唤雨有关,当我们把龙身上的

商代的玉雕龙凤形制厚实古朴,线条简拙粗犷,一般龙的造型作环曲状造型,头部和尾部靠得很近,有时甚至相接。没有四肢,头部的额角微微隆起,圆形环耳,尾端呈尖形,浮雕圆眼,下颌前伸。早期的玉龙无角,到商代的中期和晚期才出现蘑菇形角。有的玉龙身上刻有简单的鳞纹,以示龙是在蛇的基调上加上鳄鱼的形态。有的玉龙身上还刻有云纹和雷纹,图纹虽然古拙,但包含有一定的寓意,我们认为这和龙能飞跃腾空、呼风唤雨有关,当我们把龙身上的

云纹和雷纹与古代人们祈雨祭奠联系起来时,期望龙能保佑风调雨顺的愿望也能得到联贯了。

到商代晚期,玉龙的造型逐渐趋向繁复,背部开始出现脊齿形图纹,我们从《说文解字·龙部》中记载的“耆者,老也,老则脊隆”来看,出现脊齿形图纹的龙已是老龙了。因此,倘把晚商时期的龙形(见图2-4)和商代早期的龙纹(见图2-1)进行比较的话,区别是很明显的,早期的龙是幼龙阶段,稚拙而幼嫩,而晚期的龙则显得“老态龙钟”了。

最能体现商代晚期玉龙特点的是安阳殷墟妇好墓出土的圆雕玉龙(见图2-5),造型雄浑庄重,精劲华美,你看,它呈蹲卧姿态,龙头较大,浮雕圆眼,菱形眼眶,蘑菇形角,张口露齿,龙身螺旋盘卷,上饰双线套叠斜方格纹,齿形背脊,前腿很短,各有四爪,尾部呈旋卷形,增强了器物的立体感和生动感。我们从玉龙的套叠斜方格上可以看出,这是从商代盛行的“文(纹)绮”织物图案上移植过来的,这是先民祷雨以求农耕蚕桑之利在龙身上的愿望的反映。

商代玉器上装饰的风纹一般为鸟形,喙如鸡喙状,并有冠羽出现。图2-6是一只玉凤,它是从河南省安阳殷墟妇好墓中出土的。玉料呈黄褐色,凤体扁平,略呈“C”形,两面纹饰相同,凤眼呈圆形,喙如鸡喙,三个桂冠顶部相连,短翅微展,翅上有剔地阳纹装饰翎羽。长尾自然弯曲,尾翎分开,光素无纹。玉凤琢磨精巧,为商代玉凤中的罕见精品,亦是早期凤凰的代表作。

西周早期的龙凤继承了晚商的风格,这主要是由于周和商原先有政治、经济和文化的往来,后来周武王伐纣灭商,不仅夺得其大量的青铜器和玉器,还夺得商王室之玉料

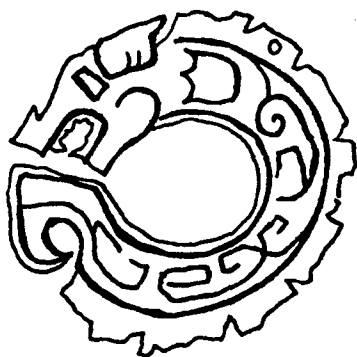

图2-4 商代晚期玉龙

图2-5 妇好墓圆雕玉龙

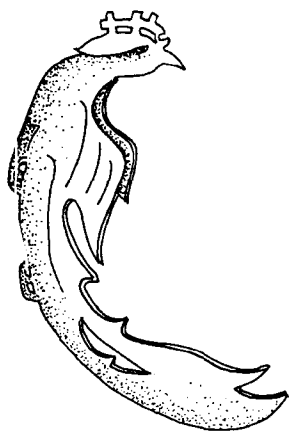

图2-6 商代玉凤

图2-7 西周龙形佩(之一)

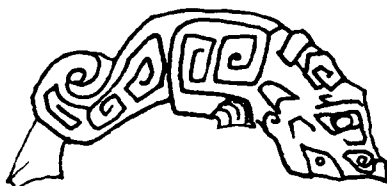

图2-8 西周龙形佩(之二)

图2-9 西周玉器凤纹

及琢玉、冶炼的工奴,使周代得到人力、物力的加强和技艺的师承。到西周的中晚期,龙凤则有了长足的发展,龙的前额逐渐呈现尖形,短角显现明朗,以张口为多。仍为一足,足部明显伸长,爪数清晰可数,一般为两个或三个。龙身上的纹饰更为明显,主要有鳞纹、云纹、重环纹和龙首纹。凤纹上的装饰也比以前繁复,鳞纹、云纹也时有出现,喙与眼的形象更为具体。(见图2-7~图2-9)

商周两代的玉龙、玉凤造型是原始社会晚期素块造型风格的承袭,稚拙古朴,简洁粗犷,倘我们联贯起来看,它们仍然有一个从简

洁到繁复,从古拙到奔放的过程。

2. 青铜器上的龙凤纹样

青铜艺术在商周具有举足轻重的地位,我国举世闻名的灿烂青铜文化主要就在商周两代,特别是商代晚期、西周早期和中期,是青铜艺术的鼎盛时期,作为青铜工艺上装饰的龙凤纹,一直处于重要的地位。在中国古代装饰艺术中,明确地出现龙与凤,就是从商周的青铜工艺上开始的。青铜器上龙凤的主要特征和这段时间的玉雕龙凤的风格可以说基本上是一致的,但由于装饰手法和实用功能上的绝然不同,在具体的刻画上也存在着较大的差异。

商代早期青铜器上的主要纹饰是兽面纹,过去一般称饕餮,这种纹饰的形象较为怪诞,它有首无身,双目圆睁,额上有两个弯曲的角,宛如牛头形象,不仅狰狞恐怖,而且还带有一种神秘感。这种以近似于牛头兽面而加上想象产生的怪异图像往往装饰在青铜工艺礼器的主体面,它是商代奴隶主阶级显示自己权力、意志和尊严的象征。这种怪异的纹样除体现了人类进入文明时代所必经的这一“血与火野蛮年代”的历史之外,还体现在与其内容相适应的青铜器形式上,那沉着、稳定的造型,那雄健、粗犷而又朴拙的线条和雕刻,生动地表现了它所要反映的那个时代的风貌和内容。美学家李泽厚赞颂兽面纹在“狞厉可畏的威吓神秘中,积淀着一股深沉的历史力量”,具有一种“狞厉的美”,并在这种“凶狠残暴的形象中”,荡漾着某种“原始的、天真的、拙朴的美”。

图 2-10 商青铜器兽面纹

随着青铜器纹饰的复杂化,在兽面纹的两侧常常出现两条蛇形的辅助图纹,作对称排列。这种蛇形图案的头部向下,嘴巴张开,双唇翻卷,条形躯体朝上,尾部蜷曲,单足呈钩形,它就是夔龙与夔凤的雏形。不过,这时的夔龙与夔凤雏形还只是兽面纹的一个附属部分,到商代中期,它们才从母体中解脱出来,单独成为夔龙或夔凤的纹饰。

夔龙纹的单相一般作横向平置的爬行式,头部向前,额顶有角微微隆起,角的形式也多种多样,有前卷的,有后卷的,也有呈尖角状的,其外形与青铜器饰面结构线相适合,以直线为主,弧线为辅,强调它的古拙美感,身上往往饰有回纹和云雷纹(见图 2-11 和图 2-12)。而夔凤纹的单相也

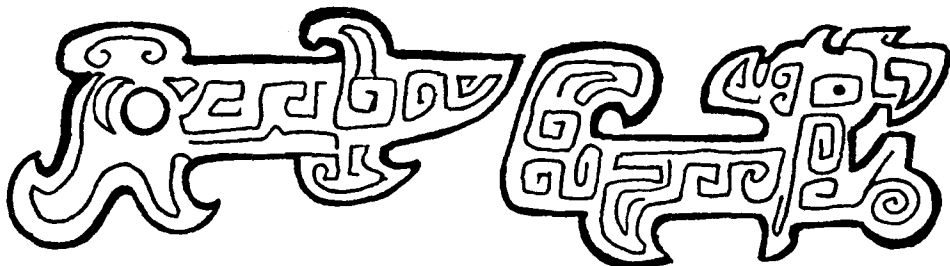

图 2-11 商代青铜器夔龙纹单相(之一)

图 2-12 商代青铜器夔龙纹单相(之二)

图 2-13 商代青铜器夔龙纹单相

呈爬行式,头部向前,额顶的冠羽成钩状,往后延伸而弯曲,胸部发达,喙较长,并弯曲成钩。(见图 2-13)

倘把这种夔龙、夔凤纹和兽面纹的辅助纹纹饰相比较,便可清楚地看出它们之间一脉相承的关系,在内容和形式上都有

其明显的继承性和连续性。

图2-14是商代青铜器装饰上的常见夔龙形象，龙的躯体为一条微微弯曲的黑线，龙的嘴巴张

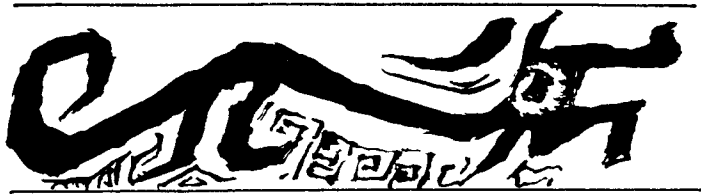

图2-14 商代青铜器上常见的夔龙纹

开，身躯作爬行状，额顶有角，躯下有足，龙尾弯曲上卷，整条龙的造型十分洗练，足和下巴概括为几组弯钩，龙纹宛如几何图形，但形式感十分强烈而生动，形体规则而古拙，显示出一种潜在力量的伸长和发展。

图2-15是青铜器上的常见夔凤纹，比较写实，喙部弯曲成钩，眼珠圆睁，显得很有精神，爪很短，呈弯钩形，羽翼紧贴身部，尾翎粗大，呈对称蜷曲之状，整个形体矫健刚强，持穆威重，就像一只善于飞翔的猛禽，给人以精神的振奋。

图2-16 商代龙纹铜盘

夔龙与夔凤除爬行式外，还有一种卷曲状的，它们适合在一个圆盘之内，十分得体。

如夔龙的头部在圆盘的中间，龙的身躯和头部连接后竖立，其余部分则沿着圆盘环绕蟠曲，成了圆的适合纹样，这种蜷曲圆状的夔龙又成了蟠龙了。（见图2-16）而凤也有异曲同工之妙，规整、神秘的风纹适合在圆形中，给人以一种美感。（见图2-17）

图2-15 商代青铜器上常见的夔凤纹

西周早期，兽面纹和夔龙夔凤纹依然在青铜器上作主体纹饰流行，并出现了夔龙、夔凤的不少新变体。如一个龙头或凤头引出两条身躯，或是一条身躯的两端各是一个龙头，一个凤头，成了双头龙或是双头凤，或是夔龙和夔凤交接在一起的怪体。这种两体交合的特殊形式的产生，表示奴隶主统治集团子孙繁衍代代相传发展的寓意。（见图2-18）西周早期还出现夔龙与夔凤回首的形象，这种回首的龙凤称为顾龙或顾凤。随

图2-18 西周双身龙纹

引出两条身躯，或是一条身躯的两端各是一个龙头，一个凤头，成了双头龙或是双头凤，或是夔龙和夔凤交接在一起的怪体。这种两体交合的特殊形式的产生，表示奴隶主统治集团子孙繁衍代代相传发展的寓意。（见图2-18）西周早期还出现夔龙与夔凤回首的形象，这种回首的龙凤称为顾龙或顾凤。随

图2-17 周代圆形青铜凤纹

图2-19 蜷身夔龙纹

着时间的推移，夔龙夔凤向抽象化的道路上演变，出现了一些新的奇的几何形龙凤纹，有的还在头部出现反卷的长鼻，上唇